

Programa Erasmus / Movilidad de Profesores

[pensare libri]

[pensare libri]

Exposición
COORDINA
Marta Aguilar Moreno

GESTIONA
Manuela Candini
Elena Molena

COLABORA
Manuela Candini
Elena Molena
Jacopo Abis
Maria Causa
Andrea Serafini

DISEÑO Y MONTAJE
Marta Aguilar Moreno

Catálogo
PRÓLOGO
Marta Aguilar Moreno
DISEÑO GRÁFICO Y MAQUETACIÓN
Marta Aguilar Moreno

© de los textos sus autores
© de las imágenes Marta Aguilar Moreno

Exposición realizada con motivo de la participación
en el Programa Erasmus / Movilidad de Profesores

EDITA
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

ISBN: 978-84-697-2313-5

bellasartes
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

[pensare libri]

03.04_24.04.2017

Biblioteca Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

Accademia di Belle Arti di Venezia y Accademia di Belle Arti di Bologna

[pensare libri]

Programa Erasmus / Movilidad de Profesores

Antes de exponer mi experiencia de movilidad como profesora, quiero agradecer a los profesores Elena Molena y Jacopo Abis de la Accademia di Belle Arti di Venezia y a la profesora Manuela Candini de la Accademia di Belle Arti di Bologna, su colaboración y confianza. Sin su incondicional apoyo, no hubiera sido posible llevar a término el proyecto [pensare libri].

Durante los últimos años he participado en el Programa Erasmus / Movilidad de Profesores impartiendo diversos seminarios en torno al libro de artista en varias ciudades italianas.

Atraída por la herencia artística de las academias de Italia y el patrimonio de sus ciudades, me propuse realizar diversas incursiones, entre el norte y el sur del país, para poner en práctica el intercambio de competencias y experiencia sobre métodos pedagógicos y colaborar con las instituciones para ampliar y enriquecer la variedad y el contenido de los cursos que ofertan, además de permitir que los estudiantes que no pueden participar en un programa de movilidad se beneficien de los conocimientos impartidos por profesorado extranjero.

El primer encuentro tuvo lugar en la **Accademia di Belle Arti di Napoli** en noviembre de 2013, motivado por la riqueza histórica, artística y cultural de la academia, además del interés personal por descubrir la ciudad, el golfo de Nápoles, la antigua Pompeya y el volcán Vesubio. A través de la Oficina de Relaciones Internacionales de la Academia, contacté con la profesora responsable del Área de Gráfica para presentar mi propuesta de grabado experimental. Así es como conocí a la profesora Erminia Mitrano y comenzó nuestra colaboración.

El taller impartido, «*Experimentación con técnicas aditivas*», tuvo como objetivo poner en conocimiento la técnica del collagraph, técnica pictórica aplicada a la gráfica en combinación con procesos de grabado directo. La acogida fue inmediata, cumpliéndose los objetivos tal y como estaban previstos. La integración en el departamento de destino fue a la vez entusiasta y profesional, se contó tanto con los útiles, materiales e infraestructuras necesarios para impartir la docencia como con el mantenimiento técnico del taller por parte de la profesora Ángela Vinciguerra y dos asistentes técnicos: Maria Tirota y Sabina Maresca. El taller consistió en cinco jornadas de mañana y tarde en la que participaron treinta alumnos.

Se realizó una carpeta de estampas con la poética artística de cada uno de los participantes.

La segunda estancia fue en 2014 a Milán, ciudad industrial, cosmopolita y vanguardista, de gran atractivo para diseñadores y artistas. Con la intención de establecer contactos y ampliar conocimientos en torno al libro y la edición gráfica, me propuse comparar experiencias en una metrópolis más moderna.

Solicité la movilidad a la **Accademia di Belle Arti di Brera** y contacté con la profesora de grabado Filomena Stelitano desarrollando una propuesta más teórica.

La actividad consistió en impartir la conferencia «*Un incontro dedicato ai Libri*» a la que acudieron numerosos alumnos de posgrado interesados en el tema. El encuentro se completó con la visita a los principales talleres de edición de gráfica de la ciudad.

Dos años más tarde decidí retomar el proyecto y dar continuidad a los intercambios en el marco artístico y profesional que ofrece la universidad. La ciudad de Bolonia, además del arte y la cultura que brinda, es la ciudad universitaria por excelencia. Añadiré que como destino es el centro neurálgico para visitar el gran patrimonio que ofrece la provincia de Emilia Romagna.

Contacté con la **Accademia di Belle Arti di Bologna** presentando el seminario en torno al libro titulado [Libro unico libro di serie] con un programa compuesto por la conferencia «*Il Libro-Art come strategia di sperimentazione e creazione di tecniche grafiche contemporanee*» y la realización por parte de los alumnos de un libro de artista colaborativo. La profesora Manuela Candini, desde la asignatura *Tecniche Calcografiche Sperimentali*, en enero de 2016, recogió el testigo de la propuesta.

Durante varias jornadas, primero por correo electrónico y después presenciales, estuvimos pensando, ideando y confeccionando el libro de artista colaborativo editable empleando las técnicas aditivas en combinación con procesos directos de estampación, contemplando la posibilidad de integrar imagen digital y dibujo. Las estampas fueron realizadas mientras se impartió el taller en el que participaron todos

los alumnos *del bienni specialistici di illustrazione per l'editoria, grafica d'arte, pittura-arte visive* y Erasmus. El libro se acabó de confeccionar posteriormente por la profesora Candini y los alumnos participantes.

Dos meses después, en marzo de 2016, repetí la experiencia en la **Accademia di Belle Arti di Firenze**. Esta vez, la necesidad de poner en práctica otras metodologías y aprender de las mismas, llevó a proponer a los alumnos de gráfica la conversión de una idea en un libro de artista, guiándolos para ser autónomos y adquirir iniciativa personal. Los alumnos Annamaria Corazzari y Luca Rubegni se encargaron de coordinar estrategias de planificación, de previsión de recursos, de anticipación y evaluación de resultados. Se enfrentaron a un proceso que les obligó a tomar decisiones, a experimentar, investigar y ser autocríticos demostrando tener unas grandes habilidades sociales. En todo momento fuimos asistidos por la profesora de grabado Fabiola Ungredda.

En octubre de 2016, de nuevo al sur junto a la profesora Ángela Cabrera Molina de la Escuela Superior de Diseño de Madrid. Realizamos la movilidad a la **Accademia di Belle Arti di Palermo**, donde impartimos el seminario [lettture di costruzione] consistente en la exposición «*El libro-arte y la infancia*» y dos conferencias relacionadas con la investigación del libro. La profesora coordinadora de la realización del encuentro fue Francesca Genna, especialista en gráfica sostenible, quien formalizó y llevó a cabo todas las gestiones.

La exposición se realizó en la Biblioteca Palazzo Fernandez de la Accademia di Belle Arti di Palermo entre los días 31 de octubre y 4 de noviembre. Durante su presentación se produjo el montaje comentado, consistente en montar la exposición a la vez que se realizó la introducción a los libros, en una mesa redonda, donde fueron invitados a participar investigadores, profesores y alumnos con acceso directo a los libros, pudiendo disfrutar de ellos entre sus manos.

La exposición la formaron Libros-Arte de artistas reconocidos que crearon libros para niños como El Lissitzky, Kurt Schwitters, Dieter Roth, Bruno Munari, Enzo Mari, Iela Mari, Warja Honegger-Lavater, Karel Appel, Andy Warhol, Balthasar Burkhard, Kveta Pacovská, Katsumi Komagata, Paul Cox, Sophie Curtil, Maria Lai, Keith Haring, Keith Godard, William Wegman, Sunkyoung Cho, Malika Doray, Kaho Kohima, Julia Chausson, etc., entre otros.

Las conferencias impartidas fueron dos: la primera se tituló «*#investigazione #mobilità #scambio #libro d'arte, LAMP Grupo de investigación*» y la segunda, «*jugar con el libro, jugar con el arte*».

De este modo se cumplió con el intercambio de experiencias y se devolvió la visita realizada por la profesora Francesca Genna a la Universidad Complutense de Madrid.

La última estancia ha tenido lugar en diciembre de 2016, con la intención de concluir el proyecto [pensare libri]. **La Accademia di Belle Arti di Venezia** fue el nuevo escenario donde tuvo lugar la creación de un libro de artista colaborativo por parte de los alumnos.

Los profesores participantes han sido Elena Molena, docente de la asignatura *Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte* y Jacopo Abis responsable de la gráfica experimental.

Se tomó como modelo la práctica desarrollada en Bolonia y se seleccionó a dieciocho alumnos del último curso con conocimientos de grabado. En dos jornadas se pensó y elaboró, en grupos de cuatro o cinco personas, la maqueta del libro a partir de matrices realizadas con técnicas aditivas, tomando como referente el *giardino pensile*. La profesora Molena queda encargada de concluir la edición junto a los estudiantes.

Como bien sabemos, toda movilidad tiene como propósito promover el intercambio de competencias y experiencias sobre investigación y docencia. Después de evaluar el proceso creativo junto a los docentes de las diferentes instituciones y considerando conseguidos los objetivos, se concluyen los encuentros con la presentación pública, en la Biblioteca de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad Complutense de Madrid, de los libros colaborativos realizados por los alumnos de gráfica de las academias italianas.

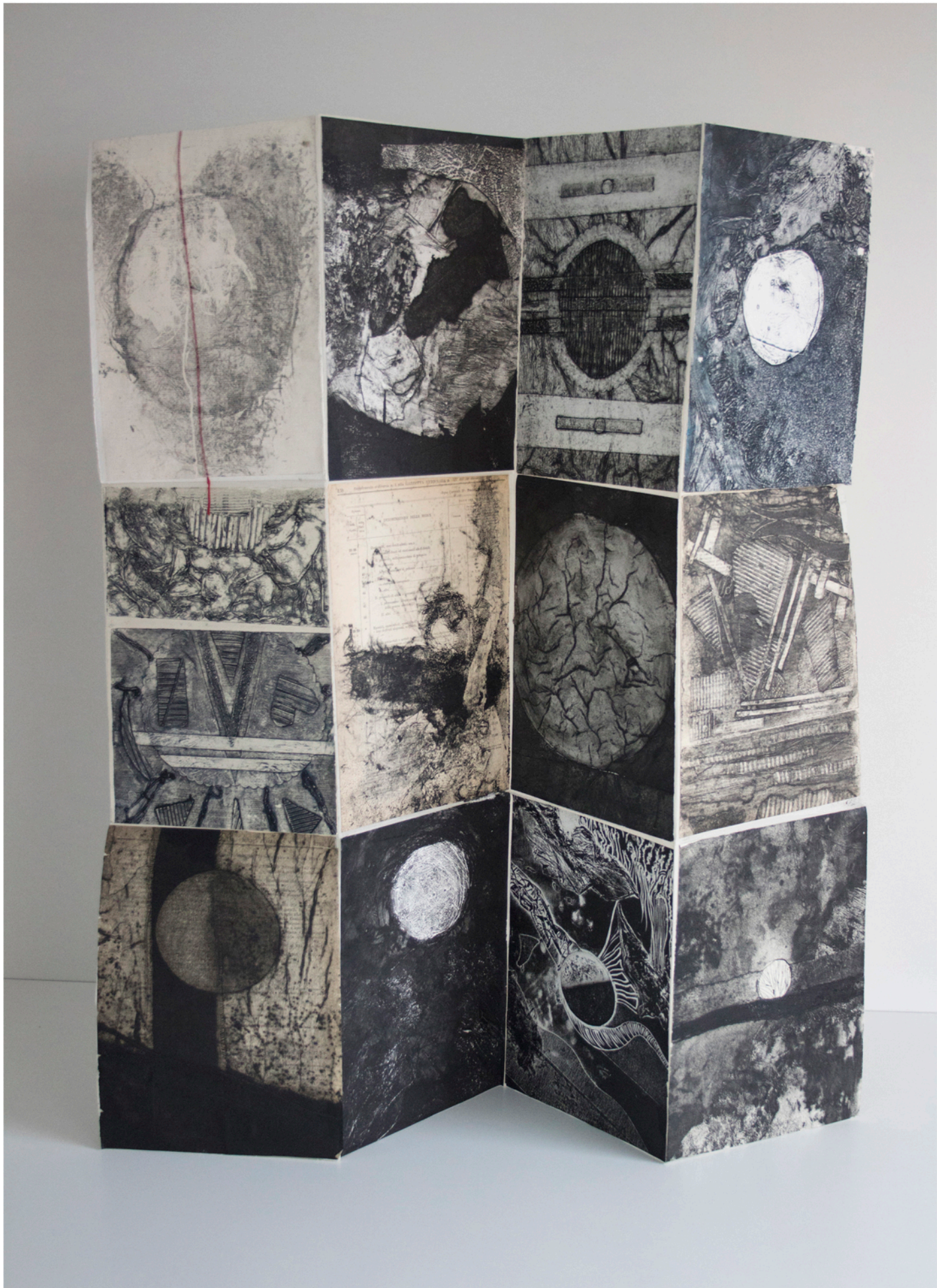
Marta Aguilar Moreno

Prof. Departamento de Dibujo 1 (Dibujo y Grabado)
Facultad de Bellas Artes
Universidad Complutense de Madrid

Marzo de 2017

Accademia di Belle Arti di Bologna

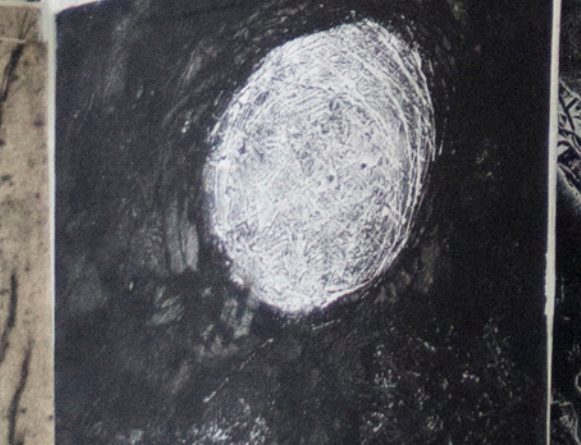
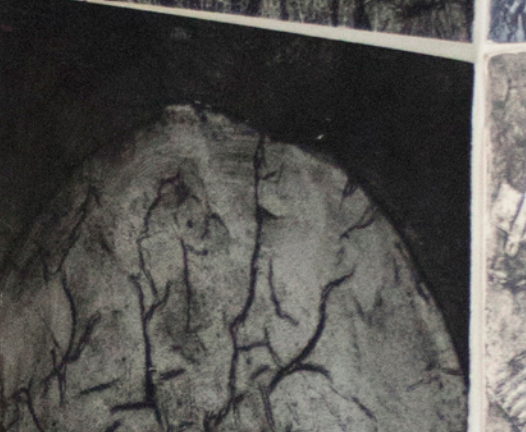
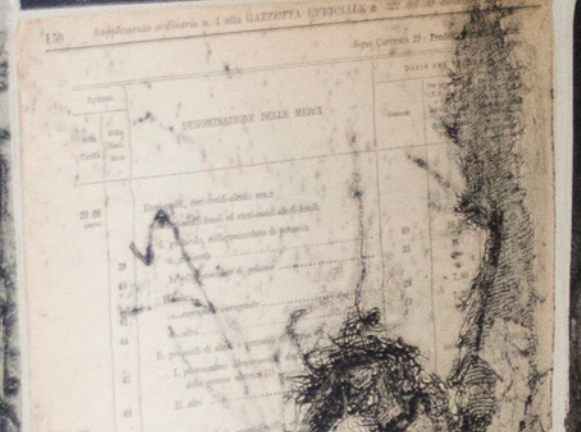
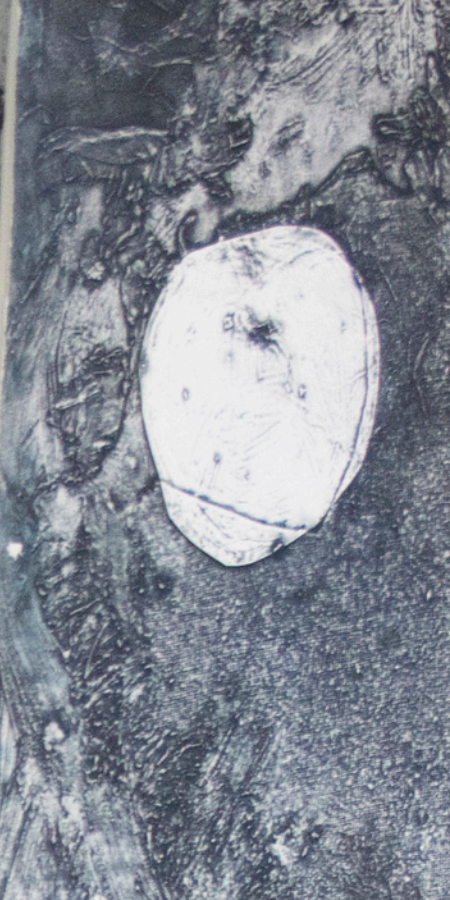
AUTORES

REALTA' E FINZIONE

Corso di Tecniche Calcografiche Sperimentali Prof. Manuela Candini

NICOLA AMATO ZHANG ANQZ SARA BERNARDI ELISABETTA CAIZZI
ZHANG CHEN GIULIA CALIO' GIOVANNI CANGEMI ANA MARTÍN DE OLIVA
FEDERICO FALASCHI CECILIA FERRI JESSICA FERRO GIULIA FRUZZETTI
MARCO GALLI GIORGIO GIERI MICHELA GIORDANI SARA GITTO
ROSA MARIA GRAZIOSI RAQUEL DÍAZ JIMÉNEZ WANG JICHAO
MARTINA LUCIDI MARTA GARCÍA MANSILLA CHIARA MARTINELLI
MICAELA MANTAUT GABRIELE MONTANI ERICA MOLLI LIU MENGQI
ALESSANDRA NARDOTTO MARIE CLAIR NUN LORIS ORI HASRET OZDEMIR
NAIA MIRA PALACIOS LORENZO PASQUALE ANNA MARIA PELLEGRINI
ISABEL PILO ATIEH SAYRAFIAN ELISA SIMONCELLI SOLMAZ SHAMIRAZ
DEBORA TRISCARI ZHANG TING DEBORAH VELASCHEZ
YANG XIAOTING PENG XUEJIAN ELENA ZHUCHKOVA

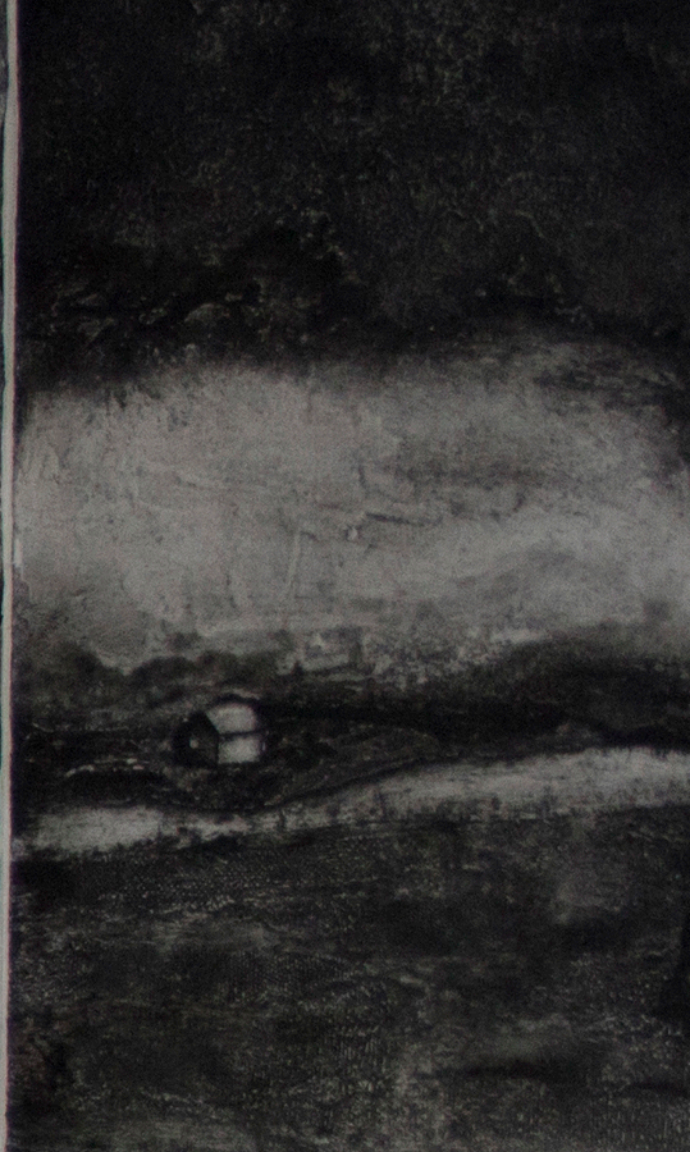
UTOPIE DI PACE. Libro de artista. Collagraph sobre collage, 2016

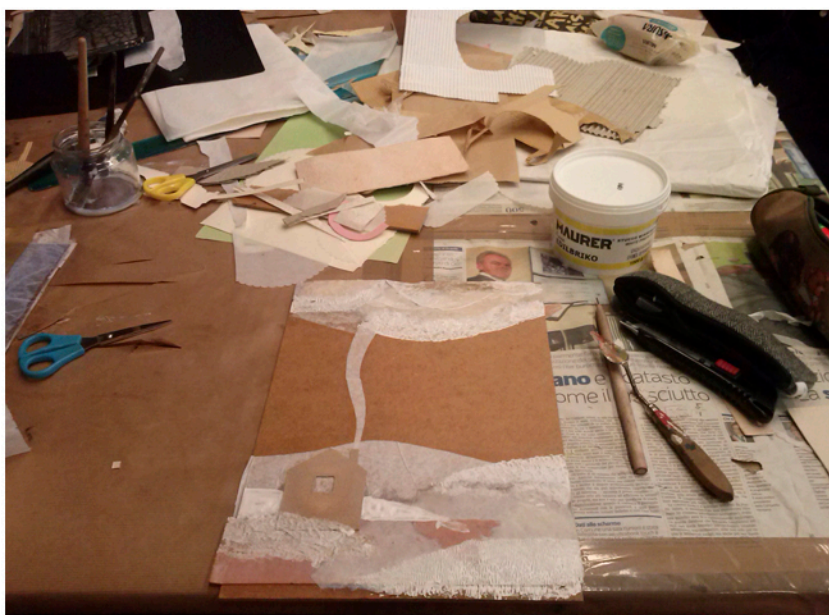

Libro de artista. Collagraph a color, 2016

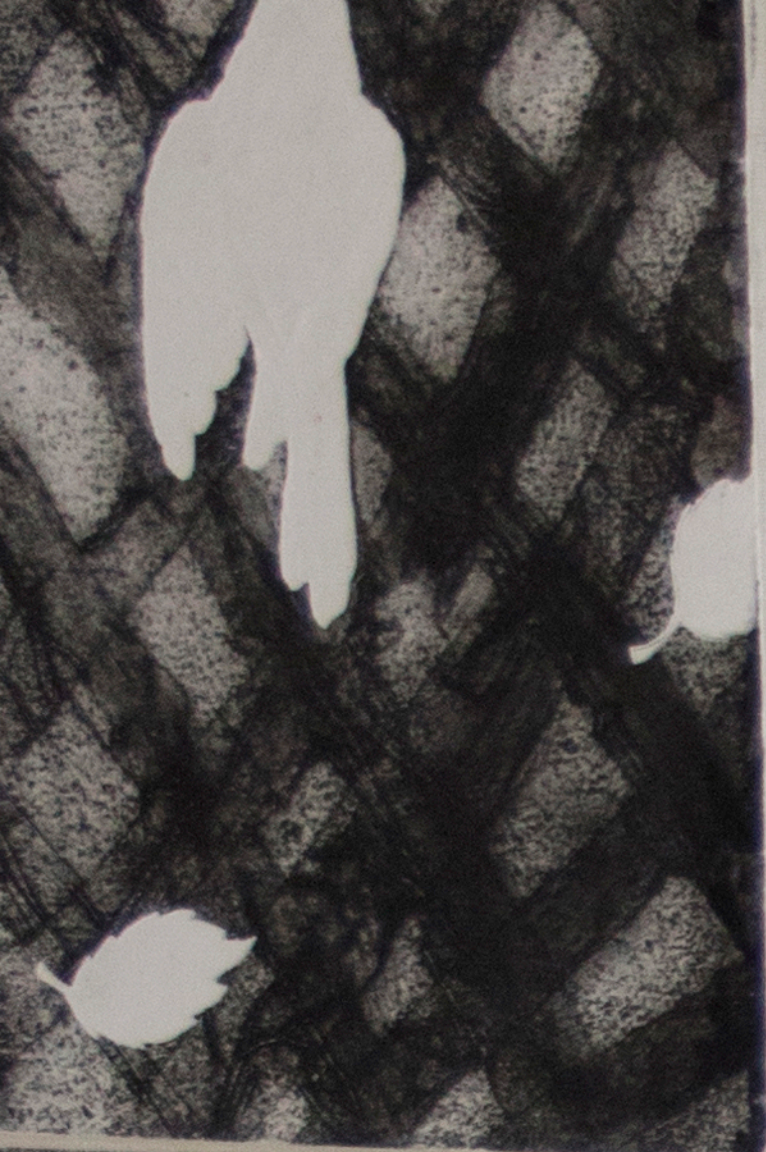

alumnos de la asignatura Tecniche Calcografiche Sperimentali
Marta Aguilar y Manuela Candini
Accademia di Belle Arti di Bologna

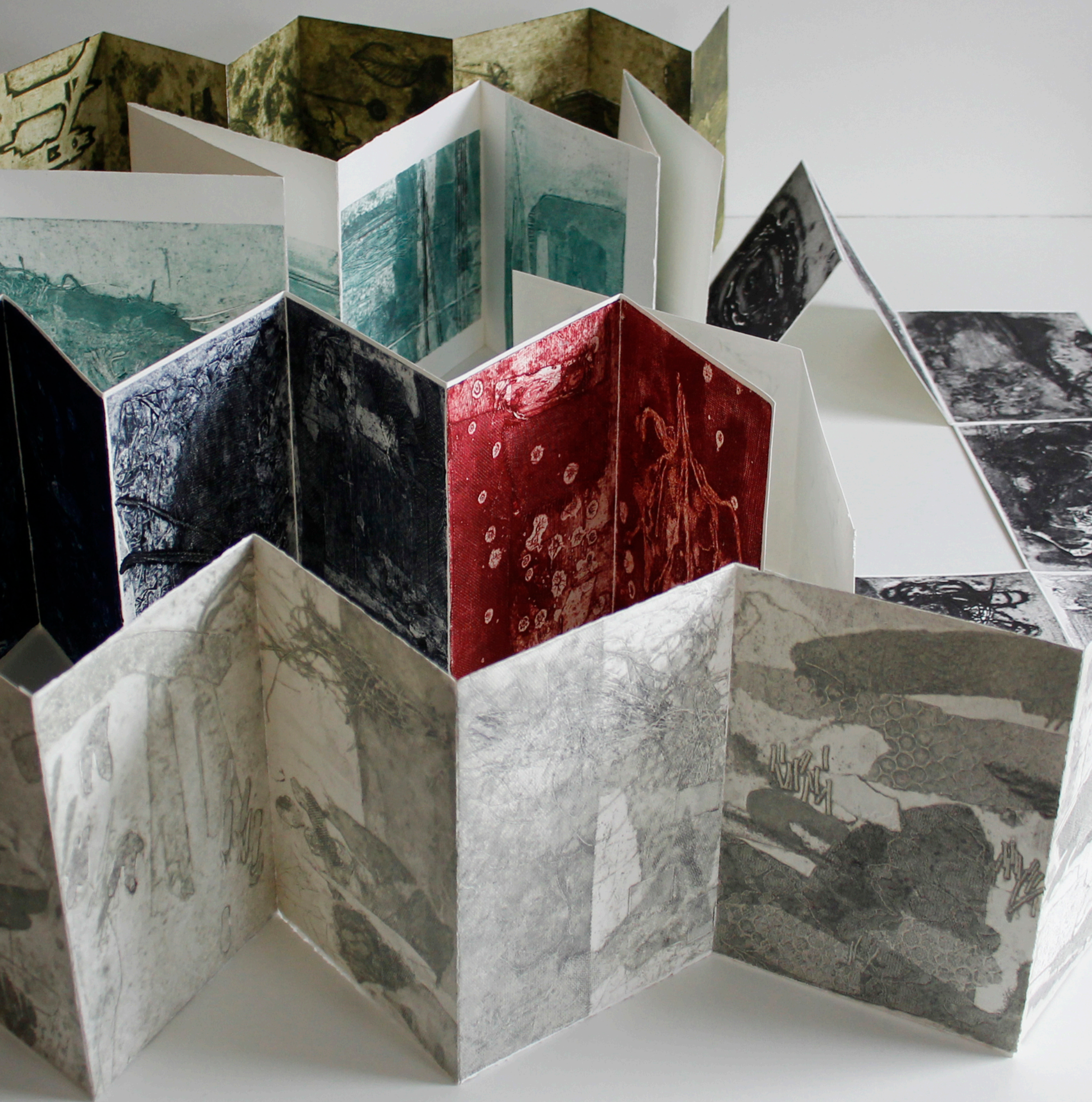

Accademia di Belle Arti di Venezia

AUTORES

GIARDINO PENSILE
Prof. Elena Molena, Prof. Jacopo Abis, Prof. Maria Causa y Prof. Andrea Serafini

MARIA CANDEO FRANCESCA CHIOATO GIORGIA FURLAN DETTO MARTIN

FRANCESCA VACCA MARCO TRENTIN GONG QIMEIZI

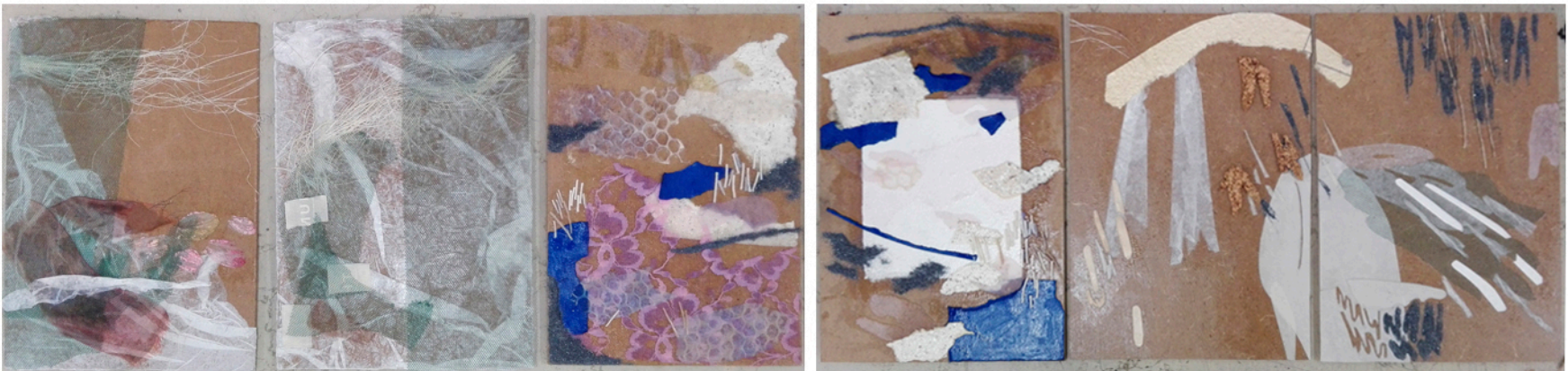
CHIARA BETTONCELLI GABRIELE DEL PIN QEDIM BACCI

MARCO BASIRICO' MICHELA BERTOLLO KRISTIAN SINZAR HAFNER

SOFIA SASSO ELENA BIRAL MARINA GRAZIATI MARTA PILLONI

Elena Molena, docente de la asignatura Tecniche dell'Incisione - Grafica d'Arte y
Jacopo Abis responsabile de la gráfica experimental
Accademia di Belle Arti di Venezia

I giardini pensili sono quelli della nostra mente, non quelli di Ninive. Emergono dalla nostra creatività, non dalla terrazza di una Ziggurat nella terra in mezzo ai fiumi. Vivono stagioni contorte, come rami secchi, e risbocciano quando le nostre emozioni li irrigano. Non sono una Meraviglia del Mondo, una lista compilata in greco su un papiro: è la nostra mente il giardino più deserto, desideroso di essere popolato da milioni di farfalle.

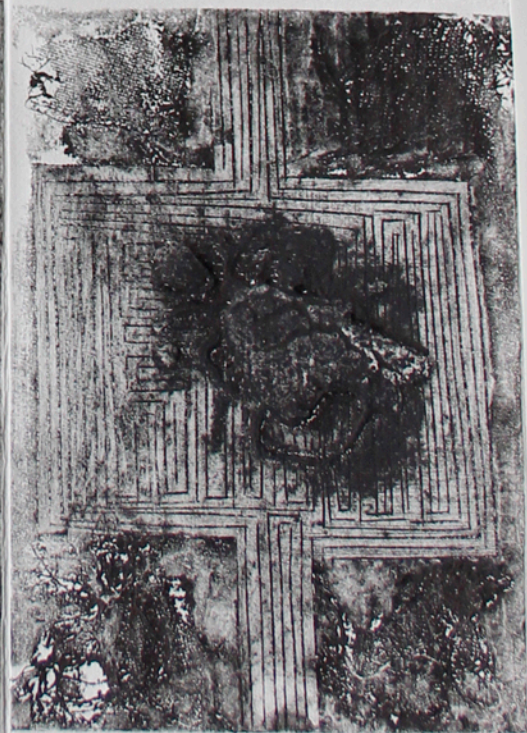
MARIA CANDEO, FRANCESCA CHIOATO, GIORGIA FURLAN DETTO MARTIN

GIARDINO PENSILE
Libro de artista. Collagraph, 2017. Ejemplar 2/5

Giardini pensili come isole personali e private nel mare mosso e rosso possagno dei tetti veneziani, torri che si stagliano e troneggiano il dedalo delle vie veneziane; luoghi dell'essere, della coscienza e dell'incoscienza, teatri segreti e sommessi, abbandonati o popolati testimoni muti di vicende terrene e dell'iperione. Narrazioni che si innestano su percorsi ancora ignoti ai nostri passi, ma già definiti e desiderati da un pensiero che alimenta la volontà di una nuova dimensione in cui agire ed essere noi stessi.

ANDREA BORTUZZO, FRANCESCA VACCA, MARCO TRENTIN, GONG QIMEIZI

Un giardino pensile, un pensiero aereo, volatile; al contempo un dialogo diretto dove un blu meditativo accoglie l'impulsività di un rosso diretto e sfacciato, intrecciandosi in una centrale fusione dei due. Così come in un tappeto di fattura medio-orientale vengono intrecciati fili di diverse origini e di diversi colori, così l'infinito giardino dei nostri pensieri ne contiene le meravigliose caratteristiche.

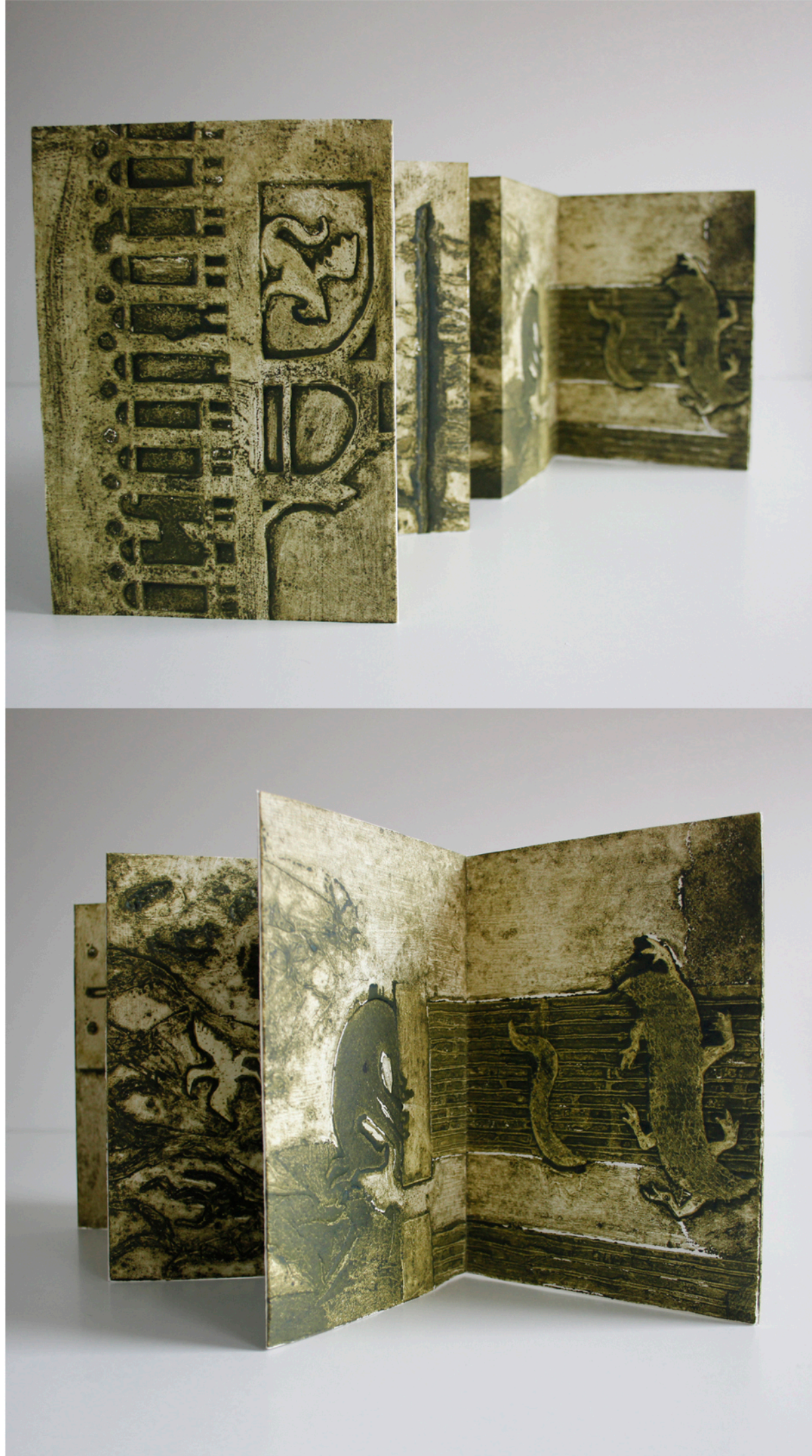
CHIARA BETTONCELLI, GABRIELE DEL PIN, QEDIM BACCI

GIARDINO PENSILE
Libro de artista. Collagraph, 2017

Giardino pensile è un luogo in cui natura e artificio si sposano per creare un ambiente magico, un pezzo di paradiso terrestre popolato da piante e animali. Un luogo che possiamo trovare anche dentro di noi, nel quale i nostri sogni, i nostri desideri, la nostra fantasia. Un giardino che non distingue realtà da immaginazione nel quale perdersi, ritrovarsi e rifugiarsi per cercare la serenità.

MARCO BASIRICO', MICHELA BERTOLLO, KRISTIAN SINZAR HAFNER, SOFIA SASSO

GIARDINO PENSILE
Libro de artista. Collagraph, 2017

Affrontando il tema “giardino pensile” abbiamo deciso di focalizzarci nell’idea di sospensione di un’area vegetale che non è a diretto contatto con il suolo/terreno naturale. Essendo il giardino pensile un “luogo” senza alcun appoggio il nostro lavoro si è basato su una composizione che si presenta a “strati”, “fasce” orizzontali sospese e fluttuanti, questo perché i “giardini pensili” ai nostri occhi appaiono come uno spazio sospeso in bilico tra terra e cielo, evanescenti e di quiete quasi naturale.

ELENA BIRAL, MARINA GRAZIATI, MARTA PILLONI

GIARDINO PENSILE
Libro de artista. Collagraph, 2017

